IX 1979

5 2 6

ТУ-19-241-77

1

3

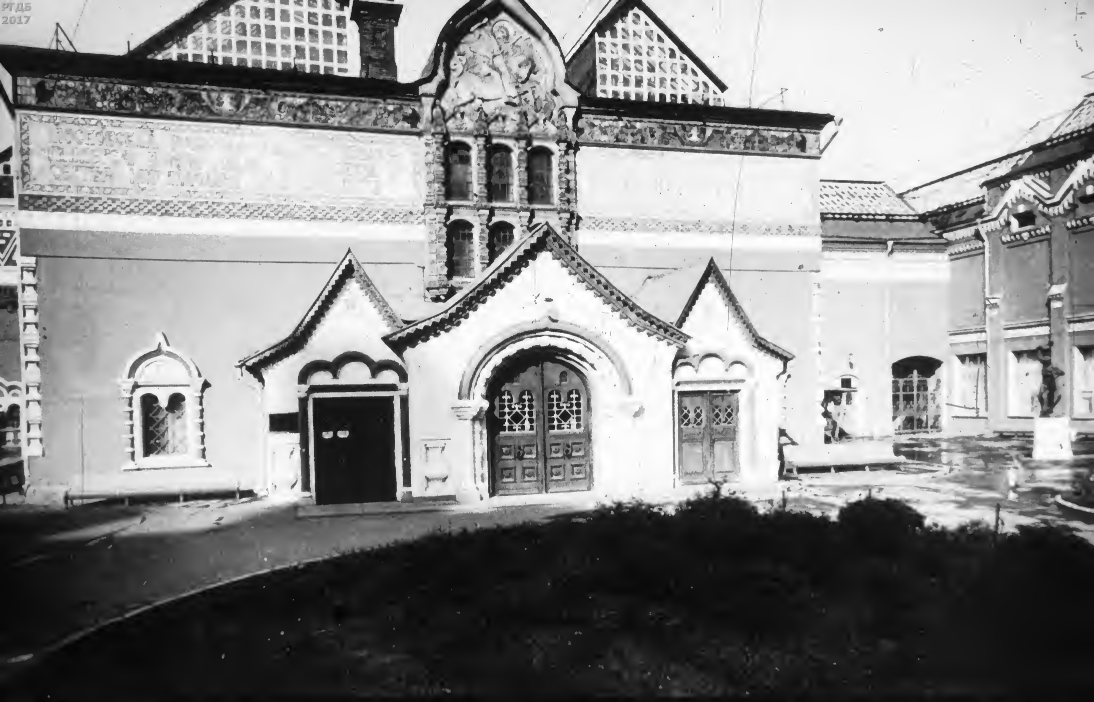

студия
ДИАФИЛЬМ

04–2–302

СОБРАНИЕ ГРАФИКИ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

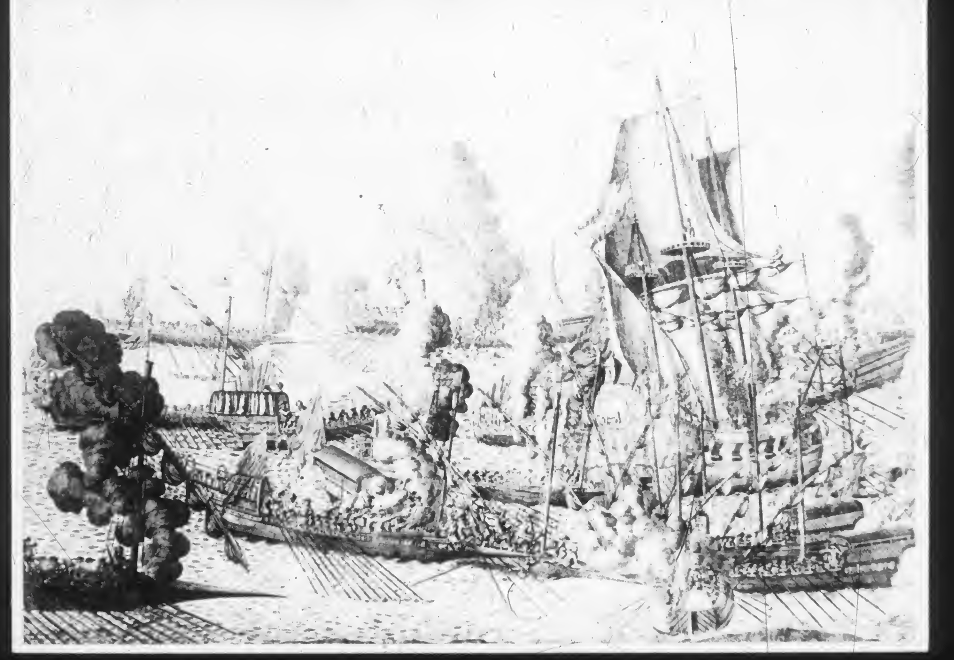
Часть I
РУССКАЯ ГРАФИКА

Собрание рисунков, акварелей и гравюр Государственной Третьяковской галереи — одна из крупнейших коллекций русской графики.

Исполненные на бумаге, легко страдающей от света, графические листы не могут быть постоянными экспонатами в музеях, как картины.

Но это, разумеется, не снижает их художественного значения: они не менее ценны и интересны, чем живопись маслом, и столь же характерны для своей эпохи.

В начале XVIII века основным видом искусства была гравюра. Она первая обратилась к миру современных исторических событий. Петербургский гравер **А. Зубов** изобразил победу русского гребного флота при Гангуте в 1714 году.

Одна из красивейших гравюр своего времени—вид подмосковного села Измайлова—исполнена братом А. Зубова Иваном. Лаконичность и четкость ее штрихов хорошо соотносятся с торжественностью древнерусской архитектуры.

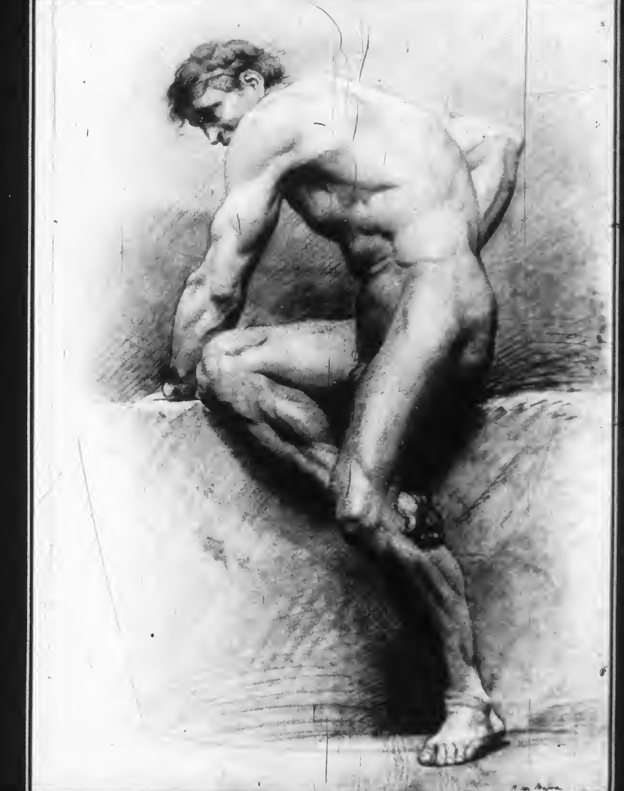

Петербургская школа видовой гравюры, основателем которой был А. Зубов, в середине XVIII века особое внимание уделяла новой столице России. «Проспект по реке Фонтанке»—лист из альбома **М. Махаева** «Виды Петербурга».

В 1757 году в Петербурге была основана Академия художеств. Руководителем ее граверного класса был рано умерший Е. Чемесов. За год до смерти он сделал автопортрет, ставший одним из лучших гравированных портретов XVIII века.

Академия художеств, являясь школой профессионального мастерства, много внимания уделяла учебному рисунку, особенно изучению форм человеческой фигуры.

А. Егоров.
Натурщик.

Нормы Академии требовали возвышенного понимания истории. В композиции **Г. Угрюмова** «Минин взывает к князю Пожарскому о спасении Отечества» сочетаются условность приемов и живое патриотическое чувство.

Вне Академии в начале XIX века складывается новое направление в русской графике. Более свободный в приемах, чем живопись, рисунок первый обращается к изображению повседневной жизни.

А. Орловский.
Продавец фруктов.

С именем **О. Кипренского** связано появление камерного интимного портрета в русском рисунке. Свобода, живописность и сочность штриха отличает портрет генерала — героя 1812 года — Е. Чаплица.

В портрете С. Щербатовой тот же карандаш движется по бумаге осторожно, с легким нажимом. Прозрачный серебристый тон рисунка помогает ощутить прелесть молодой женщины.

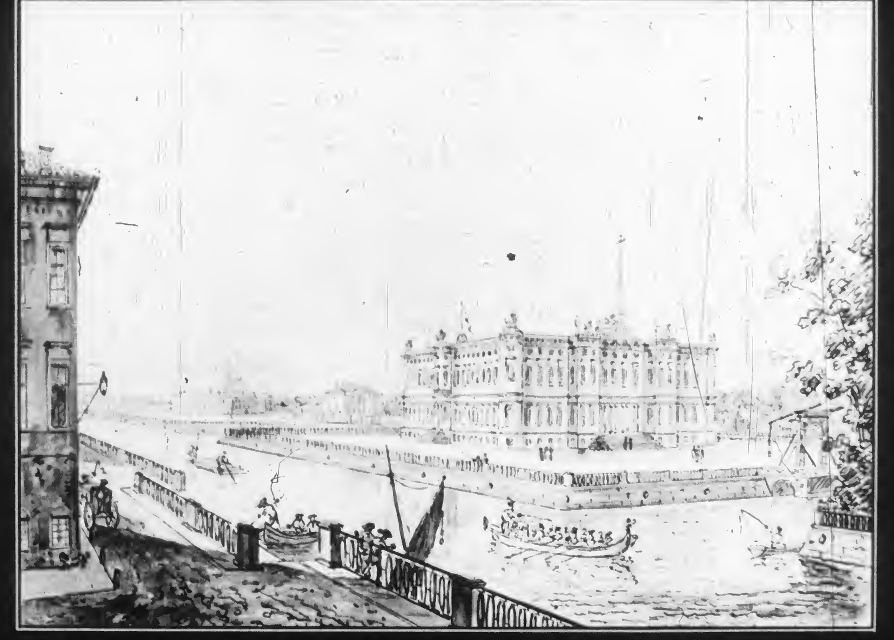

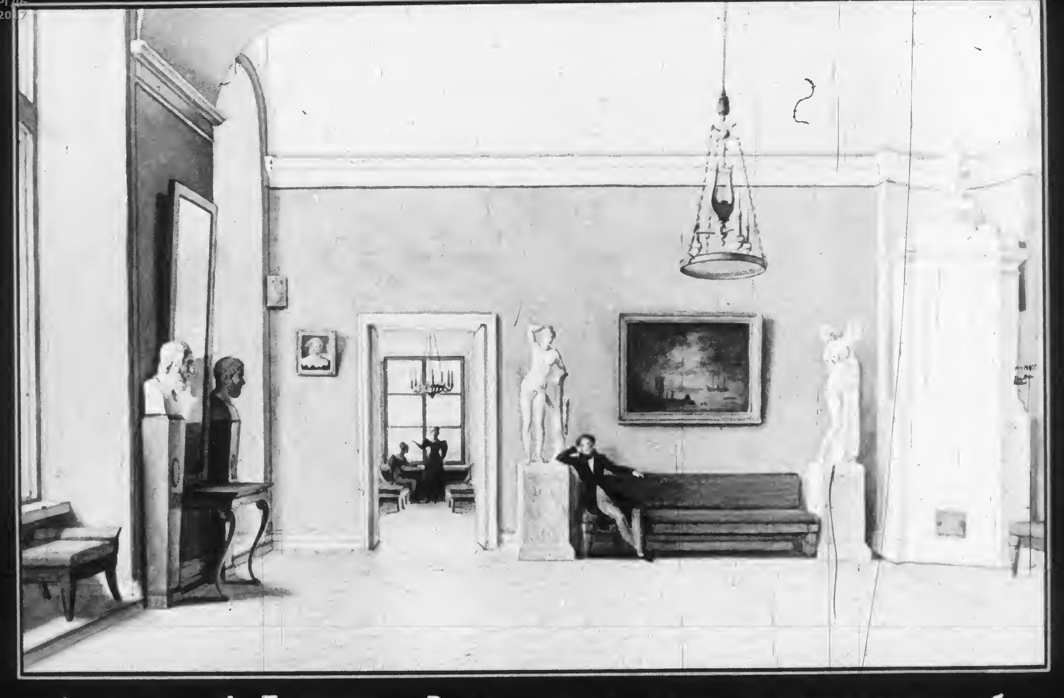

У **В. Тропинина** широкий, мягкий грифель карандаша скорее похож на кисть. Причудлива игра света на лице мальчика.

В 1820-е годы наряду с карандашным рисунком излюбленной у многих художников становится акварель.

Петербург, уже ставший к этому времени одним из красивейших городов мира, встает перед нами в легкой, прозрачной акварели **Ф. Алексеева** «Михайловский замок».

Акварель Ф. Толстого «В комнатах» дает представление об интерьере начала XIX века—строгом, с четкими очертаниями, и одновременно лирически мягком.

Полны неизъяснимого очарования акварельные натюрморты Толстого, исполненные с любовной тщательностью и поэтичностью.

Акварель занимала большое место в творчестве **К. Брюллова**, создавшего в этой технике разнообразные по приемам произведения. «Девушка, зажигающая лампаду» — законченная, «картинная» акварель.

Брюллов блестяще владел и беглой импровизацией кистью. Лист «Горные охотники» весь словно бы пронизан светом и воздухом.

Иные представления о мире и человеке живут в акварелях великого русского художника **А. Иванова.** Стремясь к искусству высокому, философскому, возвышающему человека, он в 1850-е годы создает графическую сюиту «Библейских эскизов». Акварель «Хождение по водам» поражает ощущением грандиозности пространства.

«...Редко можно встретить в истории искусств такой ряд созданий, соединяющих величие и глубокость духа с красотой и грацией...»—писал В. Стасов.

«Голгофа».

«Жених, выбирающий серьги для невесты».

И жанровая сцена в исполнении Иванова, передавая многообразные переживания человека, окрашена внутренней значительностью.

Бондарная мастерская.

С середины XIX века, одновременно с развитием «натуральной школы» в литературе, основным в графике становится изображение нравов и быта русского общества. **И. Щедровский** одним из первых показал жизнь ремесленного люда.

«Бедной девушке краса — смертная коса».

Обличая нравы своего времени, **П. Федотов** дал направление критическому реализму в русской графике. Рисунок занимал в его творчестве едва ли не большее место, чем живопись.

В маленькой бытовой сцене «Купец у фотографа» **П. Шмельков** высмеивает тупость и самодовольство купца, фигура которого комично сходна с фотоаппаратом.

Во второй половине XIX века ведущая роль принадлежит живописи, а не графике. Рисунок в творчестве художников-передвижников играет подсобную роль. Однако крупнейшие мастера этого времени оставили ценное графическое наследие.

И. Крамской.
«Музыкант».

Подчеркивая уродливые стороны человеческой натуры, **В. Перов** в беглых экспрессивных набросках очень близок к сатирическому жанру.

«Перед грозой. Наушница».

И. Шишкина называют певцом леса. Он прекрасно знал его и изучал всю жизнь. Рисунки Шишкина точно, словно бы «ученым образом» (слова Крамского) передают натуру.

«Лесная речка».

Ф. Васильев предпочитает более обобщенные образы природы, широкие, открытые дали земли и неба.

«Вечер».

В пейзажах **И. Левитана** главное — состояние природы, ее сопричастность чувствам человека. Излюбленный мотив художника — осень с ее тихим увяданием, с ее своеобразной красотой.

Крупнейшим рисовальщиком был **И. Репин.** Многие рисунки варьируют темы его картин. Таков «Арест пропагандиста».

Портрет актрисы Элеоноры Дузе — один из самых замечательных рисунков Репина. Большого размера, выполненный углем на холсте, широкими живописными штрихами, в свободной манере, он создает образ большой трагической силы.

В. Суриков ищет в своих моделях определенное психологическое состояние, нужное ему для персонажа будущей картины. Таков «Стрелец в шапке» — один из главных героев картины «Утро стрелецкой казни».

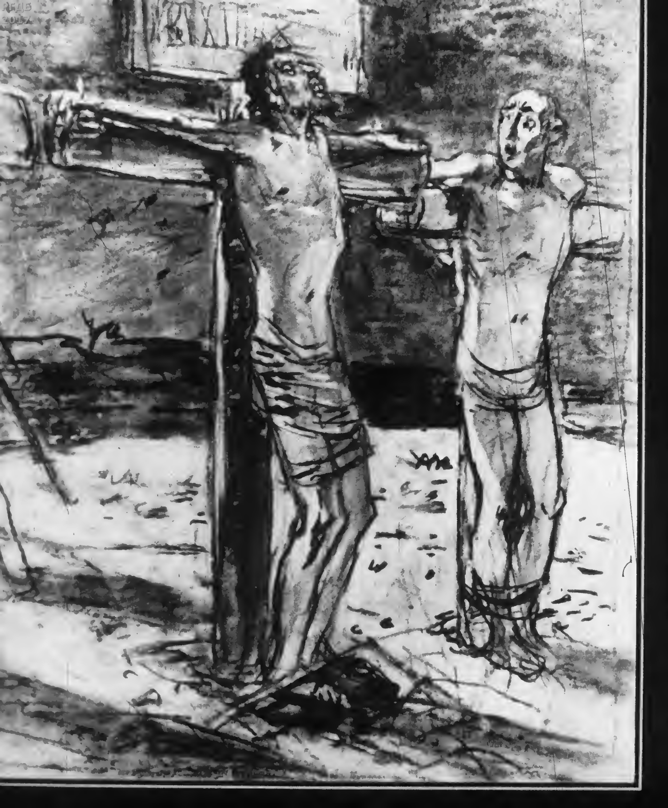

Рисунок углем художника **Н. Ге** «Распятие» перекликается с «библейскими эскизами» Иванова. Но в отличие от возвышенного тона ивановских эскизов Ге как бы принижает тему, подчеркивая физические муки человека.

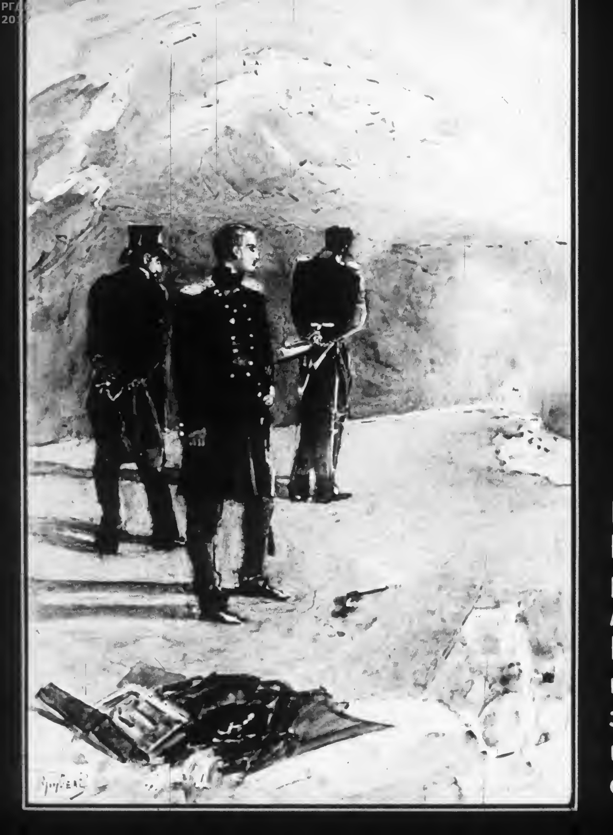
С начала XX века графика занимает все большее место в изобразительном искусстве. Творческая индивидуальность художника находит в рисунке особенно яркое выражение. Блистательным рисовальщиком был **М. Врубель.**

Автопортрет.

Нервными и точными штрихами, их подвижным ритмом Врубель передает сложный мир человеческих чувств.

Портрет
В. Брюсова.

В сцене дуэли Печорина с Грушницким Врубель выбирает самый напряженный момент—«...дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было». И пустынность этой площадки, суровый пейзаж позволяют острее ощутить случившееся.

В отличие от Врубеля, который привносит в образы черты собственного эмоционального строя, **В. Серов** находит для каждой модели иную манеру рисунка.
Образ балерины Т. Карсавиной передан почти намеком— легкой, певучей линией.

В портрете Ф. Шаляпина штрих и линия, наоборот, сочные и размашистые, отвечающие размаху шаляпинской натуры.

В сатирическом листе «1905 год. После усмирения», явившемся откликом на кровавые события 1905 года, рисунок **Серова** приобретает черты острого гротеска.

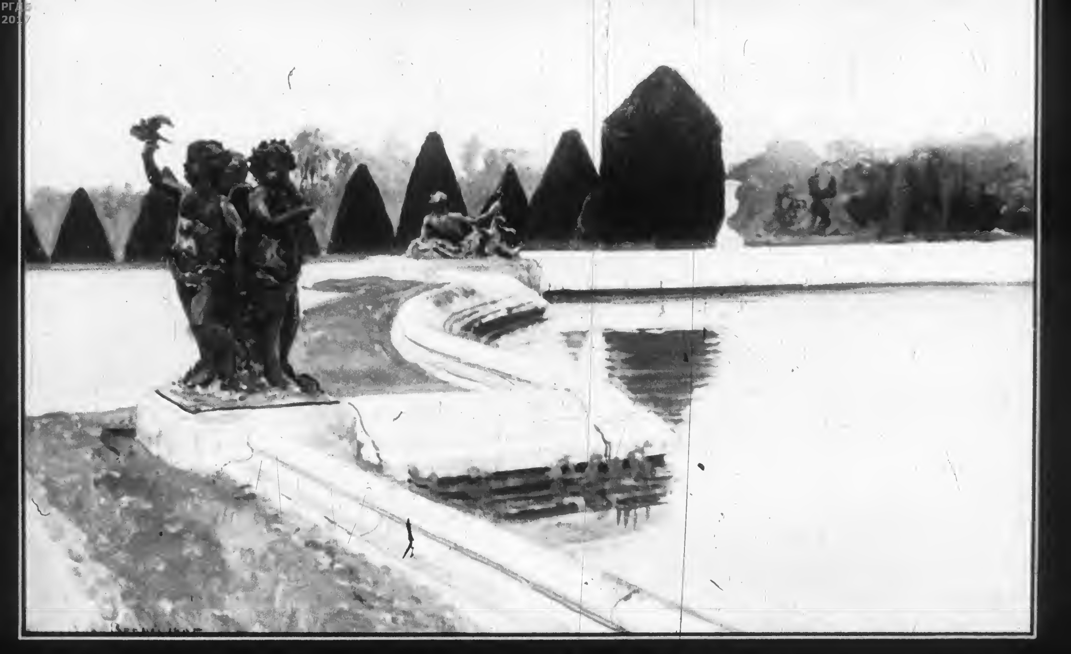

Серов очень любил животных и хорошо знал их повадки. В рисунках к басням Крылова он достигает своеобразного психологизма при крайней лаконичности графических приемов.

«Лев и волк».

Большие заслуги в достижениях графики начала XX века принадлежат художникам «Мира искусства», всесторонне представленным в Третьяковской галерее.

Их объединяет высокая художественная культура, глубокое проникновение в искусство прошлого, замечательное профессиональное мастерство.

Один из ведущих художников «Мира искусства», человек всесторонне одаренный, А. Бенуа в акварели 1905 года воссоздает величавую красоту и торжественность знаменитого парка Версаля.

«Старый Никольский рынок».

С поэтическим ощущением старины передает **Е. Лансере** облик уходящего Петербурга.

Интерес к народным образам, к национальному колориту виден в рисунках **Ф. Малявина**. Изображая крестьянок, он подчеркивает их внутреннее достоинство.

Тему одиночества в современном большом городе **М. Добужинский** решает, сопоставляя замкнутый духовный мир человека с безликим унылым городским пейзажем. При этом графический лист приобретает черты большой законченной картины.

Вместе с такой картинностью в графике продолжает свое развитие и легкий рисунок карандашом. В головке девочки **К. Сомов** превосходно использует выразительность белого цвета бумаги.

В портрете художника Добужинского, тщательно и детально прорисовывая лицо, он едва намечает карандашом фигуру.

Почти все художники этого времени пробуют свои силы в печатной графике. В технике литографии выполнил **Л. Бакст** один из лучших графических портретов Левитана.

Знаменательным для русской графики начала XX века было возрождение гравюры, которая в течение XIX столетия пришла в полный упадок. **А. Остроумова** первая в России начала работать в технике цветной гравюры на дереве.

«Крюков канал».

Русская графика за два столетия своего пути дала блестящие образцы высокого искусства, привлекая к себе всех крупных художников.

Легкость и подвижность графики, ее живая непосредственность как бы уменьшают то расстояние, которое всегда есть между художником и зрителем.

В то же время, графика раньше и острее, чем живопись, откликалась на социальные сдвиги, всегда являясь передовым искусством своего времени.

КОНЕЦ I-й ЧАСТИ

Автор Н. АЛЕКСАНДРОВА
Консультант доктор искусствоведения А. САВИНОВ
Художник-оформитель Ж. ГИРИЧЕВА
Редактор М. МИНЦ

Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1975 г.
101 000, Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Д-271-75 Т01549

Черно-белый 0-20